

LITERATURA

II

11°

BACHILLERATO

BLOQUE II

Analizas e interpretas el género lírico

Para iniciar, reflexiona

¿Has notado que existe cierta similitud entre el lenguaje poético y el que se utiliza en los anuncios publicitarios? La manera en que juegan con las palabras, cómo exageran las cualidades de sus productos, las frases cortas y rítmicas que logran que se nos “queden” en la mente son muy parecidas a los textos líricos. En efecto, los publicistas también utilizan los recursos que verás en el género lírico del presente bloque y descubrirás algunos de los secretos que hacen de esta disciplina un juego fascinante.

Conceptos de fondo y forma en textos líricos

Para analizar una obra literaria debemos tomar en cuenta dos elementos: el fondo y la forma. El fondo es la idea o pensamiento que mueve al escritor a expresarse mediante la palabra. La forma se refiere a los recursos que utiliza para lograr su propósito. Dicho de otra manera, el fondo es el ¿qué? y la forma es el ¿cómo? El fondo y la forma se condicionan mutuamente y por supuesto, ambos aspectos no pueden comprenderse por separado. Los elementos para analizar el fondo son:

Constituyentes del fondo

Hablante lírico	Es la voz que se manifiesta en el poema para expresar sus emociones.
Temple de ánimo	Es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico: alegría, amor, odio, etc.
Actitud lírica	Es el modo de mostrar el mundo lírico.
Motivo lírico	Es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye su poema.
Objeto lírico	Es la representación que permite al hablante mostrar su interioridad. Es la inspiración poética.
Lenguaje lírico	Corresponde a un uso determinado del lenguaje que permite construir el mundo lírico. Incorpora figuras literarias.

Constituyentes de la forma

Verso	Es la unidad métrica mínima. Corresponde a una línea de escritura en un poema.
Estrofa	Es un conjunto de versos separados por un punto y aparte.
Ritmo	Se define como el efecto que resulta de la repetición a intervalos regulares, de un sonido.
Rima	Se denomina rima a la igualdad o repetición total o parcial de una secuencia de sonidos al final del verso a partir de la última vocal acentuada.
Acento	Es uno de los fenómenos más importantes que atañen al ritmo. Es la marca que permite destacar un fragmento de discurso o sílaba sobre otro.

Recapitulemos...

El verso es la _____ unidad métrica, puesto que constituye _____ de escritura en el poema. Cuando se conjunta un grupo de versos se le llama _____. El _____ se define como el _____ que resulta de la repetición a intervalos regulares de un _____.

Actividad de aprendizaje 1

Lee con atención los siguientes poemas y/o fragmentos y reconoce al hablante lírico, objeto lírico y motivo lírico.

Al que ingrato me deja, busco amante...

Sor Juana Inés de la Cruz

Al que ingrato me deja, busco amante;
al que amante me sigue, dejo ingrata;
constante adoro a quien mi amor maltrata,
maltrato a quien mi amor busca constante.

Al que trato de amor, hallo diamante,
y soy diamante al que de amor me trata,
triunfante quiero ver al que me mata
y mato al que me quiere ver triunfante.

Si a éste pago, padece mi deseo;
si ruego a aquél, mi pundonor enojo;
de entrambos modos infeliz me veo.

Pero yo, por mejor partido, escojo;
de quien no quiero, ser violento empleo;
que, de quien no me quiere, vil despojo.

Fuente: Sor Juana Inés de la Cruz. (2010)
La décima musa. Su vida y sus poemas.
España: Editorial Más lectores.

Hablante lírico: _____

Motivo lírico: _____

Objeto lírico: _____

El silencio

Federico García Lorca

Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio, donde resbalan valles
y ecos y que inclinan las frentes
hacia el suelo.

Fuente: García Lorca, F. (1999)
Poesías completas.
México: Editores Mexicanos Unidos.

Hablante lírico: _____

Motivo lírico: _____

Objeto lírico: _____

Pundonor: estado en que la gente cree que consiste la honra, el honor o el crédito de alguien.

Actividad de aprendizaje 2

Relaciona las columnas.

- A) Es la idea, situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye su poema. () Desilusión
- B) Hablante lírico, temple de ánimo, motivo lírico, objeto lírico, figuras literarias. () Elementos de la forma
- C) Verso, estrofa, ritmo, rima y acento. () Elementos del fondo
- D) El temple de ánimo que muestra el fragmento es:
1964 (fragmento)
Jorge Luis Borges () Muerte
- Ya no seré feliz. Tal vez no importa.
Hay tantas otras cosas en el mundo;
un instante cualquiera es más profundo
y diverso que el mar. La vida es corta. () Motivo lírico

Fuente: Borges, J. (2013) Poesía completa. España: Editorial De Bolsillo.

- E) El motivo lírico que presenta el fragmento es:

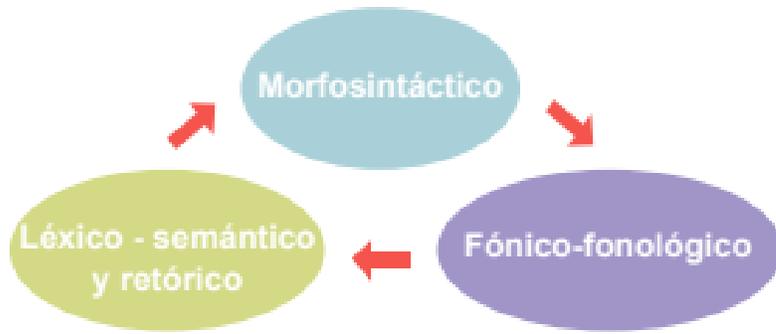
Sólo la muerte (fragmento)
Pablo Neruda

Hay cementerios solos,
tumbas llenas de huesos sin sonido,
el corazón pasando un túnel
oscuro, oscuro, oscuro,
como un naufragio
hacia adentro nos morimos,
como ahogarnos en el corazón,
como irnos cayendo desde la piel al alma.

Fuente: Reyes, A. (1990). Antología de Amado Nervo. Poesía y prosa. México: Fondo de Cultura Económica.

Análisis de fondo y forma en textos líricos

Analizar un texto lírico puede hacerse desde tres niveles que se revisan en forma separada pero vinculados en un poema. Al escribir, el autor elige determinados elementos de cada nivel para lograr el efecto deseado en su obra.

Nivel morfosintáctico

Aquí se analizan dos conceptos: morfología, que es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras; y la sintaxis, que se encarga de la coordinación y unión entre palabras. Veamos algunos elementos para el análisis en este nivel.

Verso

Es la unidad elemental del poema. Es la frase escrita en una línea. Los versos se clasifican de acuerdo a su número de sílabas: los poemas de arte menor tienen menos de ocho sílabas, los de arte mayor nueve sílabas o más; y en función del número de sílabas se les denomina de cierta forma, como por ejemplo:

Número de sílabas	Nombre	Número de sílabas	Nombre
Dos	Bisílabo	Nueve	Eneasílabo
Tres	Trisílabo	Diez	Decasílabo
Cuatro	Tetrasílabo	Once	Endecasílabo
Cinco	Pentasílabo	Doce	Dodecasílabo
Seis	Hexasílabo	Trece	Tridecasílabo
Siete	Heptasílabo	Catorce	Tetradecasílabo
Ocho	Octosílabo		

La Flor de la Champaca (Fragmento)
Rabindranath Tagore

Oye, madre
Si sólo por jugar, ¿eh?
Me convirtiera yo en una flor de champaca,
Y me abiera en la ramita más alta de aquél árbol,
y me meciera en el viento riéndome
Y bailara sobre las hojas nuevas ...
¿sabrías tú que era yo madre mía?

Fuente: Dieguez y Allende. (1999). *Poemas y cantares de América y el mundo*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.

Número de sílabas:

(4) tetrasílabo
(7) heptasílabo
(14) tetradecasílabo
(18) octodecasílabo
(12) dodecasílabo
(11) endecasílabo
(12) dodecasílabo

Breve biografía de Rabindranath Tagore

Nació en Calcuta en 1861 y murió en Santiniketan en 1941. Es el más prestigioso escritor indio de comienzos del siglo XX. Poeta, filósofo del movimiento Brahmosamag. Posteriormente convertido al hinduismo. Artista, dramaturgo, músico, novelista. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1913.

Fuente: Díaz, M. (2014). *Gitánjali*. Bilbao: Ediciones Mensajero S.A.

Estrofa

Conjunto de versos con determinado número de sílabas. Si en una estrofa todos los versos tienen el mismo número de sílabas se le llama isométrica. Si los versos que conforman la estrofa varían en número de sílabas es heterométrica. De acuerdo con el número de versos que conforman una estrofa, ésta recibe un nombre específico:

Número de versos	Nombre de la estrofa
Dos	Pareado
Tres	Terceto
Cuatro	Cuarteto
Cinco	Quintilla
Seis	Sextilla
Siete	Séptima
Ocho	Octavilla
Diez	Décima

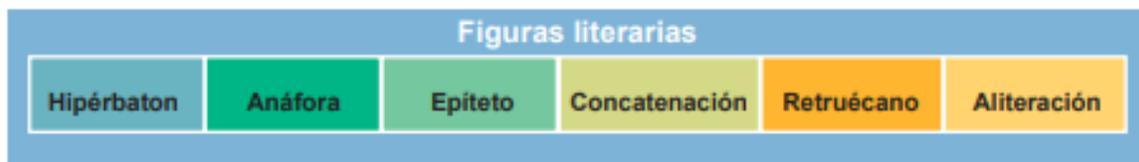
Estructura sintáctica

La sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se disponen o acomodan las palabras dentro de una frase u oración. La

estructura sintáctica de los poemas es manipulada por los escritores para generar efectos que añaden musicalidad o ritmo al texto, o bien, porque desean obtener una estructura especial en la conformación de los versos. Para ello utilizan algunas figuras literarias como las que a continuación se presentan.

Figuras literarias

Al hablar de figuras literarias se puede decir que existe una gran variedad, pero aquí sólo veremos las más representativas:

Hipérbaton. Se altera el orden lógico de las palabras. Ejemplo:

De verdes sauces hay una espesura → Lo lógico sería: "Hay una espesura de sauces verdes". (Garcilaso de la Vega)

Anáfora. Repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos.

Ejemplo:

Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña en que a medrar empieza;
sueña el que afana y pretende.

Fuente: Calderón de la Barca, P. (1999). *La vida es sueño*. España: Ediciones Akal Madrid

Epíteto. Uso de adjetivos que no añaden información suplementaria a la idea o concepto. La intención es destacar significados de lo que se describe. Ejemplo:

Por ti la **verde** hierba, el **fresco** viento
el **blanco** lirio y **colorada** rosa
y **dulce** primavera me agradaba...

Fuente: De la Vega, G. (2008) *Poesía castellana completa*. España: Editorial Cátedra.

Concatenación. Es la repetición encadenada de una frase verso a verso. Las palabras que inician un verso repiten las últimas del anterior. Ejemplo:

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos
caminos sobre la mar.

Fuente: Machado, A. (1999) Poesías completas. España: Editorial S.L.U.

Retruécano. Consiste en oponer frases con los mismos elementos, de modo que expresen ideas contrarias. Ejemplo, en el siguiente fragmento se aprecia en frases como cae de rogada - ruega de caído; peca por la paga - paga por pecar:

¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?
¿O cuál es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga,
la que peca por la paga
o el que paga por pecar.

Fuente: Sor Juana Inés de la Cruz. (2010) La décima musa. Su vida y sus poemas. España: Editorial Más lectores.

Aliteración. Consiste en repetir o combinar varios sonidos en un mismo verso o frase para conseguir un efecto sonoro. Ejemplo:

A las aladas almas de las rosas.
Miguel Hernández

Fuente: Colón, M. (1989). Antología de literatura hispánica contemporánea. Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

Actividad de aprendizaje 4

Con los nombres de las figuras literarias y los ejemplos de versos que se encuentran en el siguiente cuadro, completa el organizador gráfico que se presenta después.

Epíteto	Anáfora	Aliteración
Concatenación	Hipérbaton	Retruécano
Vivir para amar Amar para vivir.	Por una mirada un beso por una sonrisa, un cielo por un beso...yo no sé qué te diera por un beso. <i>Gustavo Adolfo Bécquer</i>	La blanca nieve → la nieve siempre es de color blanco.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar...Lo lógico sería: "Las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón". <i>Gustavo Adolfo Bécquer</i>	El breve vuelo de un velo verde.	En el mar hay una torre, en la torre una ventana, y en la ventana una niña.

Figura literaria	Definición	Ejemplos
	Consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria.	
	Consiste en cambiar el orden gramatical lógico de las estructuras que componen una oración.	

	Consiste en repetir las mismas palabras que conforman una oración pero al ordenarlas de manera diferente se crea una nueva oración con sentido y significación distintos.	
	Es una figura retórica que consiste en encadenar palabras a lo largo de frases o versos sucesivos.	
	Consiste en repetir la misma palabra al principio de dos o más versos de una misma estrofa.	
	Consiste en emplear de manera reiterada el sonido de una misma letra en distintas palabras para producir efectos sensoriales en el lector.	

Figuras retóricas o literarias

Al expresar sus emociones, el poeta utiliza técnicas para precisar el significado de las palabras, destacar el aspecto estético y generar nuevas expresiones. A esto se le llama figuras retóricas o literarias. Veamos algunas de ellas:

Nombre	Características	Ejemplo
Comparación	Semejanza entre un término real y uno imaginario, utiliza palabras como <i>cual</i> o <i>tal</i> .	Tus labios son rojos como rubíes.
Metáfora	Asociación de dos elementos, sugiere un sentido figurado.	Tus hermosos cabellos de oro.
Prosopopeya o personificación	Atribuir cualidades o acciones a seres inanimados.	Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. <i>Gustavo Adolfo Bécquer</i>
Hipérbole	Exageración de las características de algo o alguien.	Las más veces me entrego, otras resisto con tal furor, con una fuerza nueva, que un monte puesto encima rompería. <i>Lope de Vega, Soneto XXVI</i>

Actividad de aprendizaje 11

De las figuras retóricas anteriores, señala las que están presentes en estos versos. Encontrarás más de una en algunos ejemplos.

Versos	Figura retórica o literaria
Nubes vaporosas, nubes como tul... <i>Gabriela Mistral</i>	
La sierra rechinaba cantando sus amores de acero. <i>Nicanor Parra</i>	
Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. <i>Federico García Lorca</i>	
Mil panderos de cristal herían la madrugada. <i>Federico García Lorca</i>	

Bloque III

Reconoces y analizas el género dramático

PROPÓSITO:

EN EL PRESENTE BLOQUE, EXPLORARÁS, RECONOCERÁS Y ANALIZARÁS EL GÉNERO DRAMÁTICO.

Evaluación diagnóstica

Para activar tus conocimientos previos sobre los temas de estudio de este bloque, responde las siguientes preguntas.

- 1. Explica con tus propias palabras ¿cuál es la diferencia entre el género narrativo y el género dramático?**
- 2. ¿Cuál consideras que es la parte más importante de una obra de teatro?**
- 3. ¿En dónde se originó el género dramático?**
- 4. Para escribir una obra dramática, ¿qué elementos consideras que se deben tomar en cuenta?**
- 5. Menciona si en tu comunidad han representado alguna obra de este género, ¿cuál fue?**

El género dramático representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos a través del diálogo de los personajes.

La palabra dramático proviene del griego drama δράμα, que significa "hacer o actuar", y corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que, un dramaturgo proyecta y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinados. Lo que ahí sucede se refiere a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano.

Este género se caracteriza por ser representado frente a un auditorio; por lo tanto, abarca todas las manifestaciones teatrales, lo escrito para el teatro y aquello que es susceptible de representación escénica ante un público.

Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito, no es narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre, y debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, o sea mudas, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto.

Así, la obra dramática fue creada para ser representada o interpretada por actores frente a un público; además puede estar escrita en prosa, en verso o combina ambos estilos.

Te preguntarás entonces, si este género puede ser leído de manera privada como el género narrativo o el lírico: la respuesta es sí, aunque en el género dramático tú conocerás del conflicto, la historia o situación a través del diálogo de los personajes, a diferencia del género narrativo, en donde hay un narrador.

Origen y desarrollo del género dramático

Las primeras manifestaciones dramáticas conocidas en el mundo occidental se realizaron en la antigua Grecia en el siglo V a.C. Debido a su cultura politeísta, Grecia se concebía al mundo con dioses que protegían las diversas actividades humanas; por lo tanto, las prácticas religiosas estaban presentes en cualquier quehacer, tenían una estrecha relación con la naturaleza, principalmente con todos los fenómenos relacionados con la Tierra.

Lo anterior se manifestaba de la siguiente forma: luego de que la ardua labor del campo culminaba con la cosecha exitosa, la población se entregaba tanto al descanso como a los diversos festejos. Todas las personas que participaban en sembrar, abonar y cultivar, organizaban comilonas donde bebían y cantaban, para después agradecer a los dioses las cosechas abundantes.

Los banquetes iniciaban con ruidosos himnos cantados en honor a Dionisio (dios de la fertilidad de la tierra, la uva y el vino), a quien se le atribuía la bendición de tener un año próspero y cosecha de abundantes frutos. Para celebrar se planificaban grandes fiestas anuales en las cuales muchos se disfrazaban y actuaban como cierto personaje. Así surgieron las primeras manifestaciones artísticas relacionadas con este género literario: los ditirambos (alabanzas) o cantos de Dionisio, que con el tiempo dejaron de ser una canción improvisada para convertirse en un verdadero himno coral (coro) con música y actuación mímica. Estaban también los directores de coro, quienes eran los organizadores de procesiones que reunían alrededor de 20 mil personas, mientras que las procesiones en las zonas rurales (procesiones de campo), contaban con un público menor.

El primer director de coro fue Tespis o Thespis (en griego antiguo Θέσπις), quien fue invitado por el tirano Pisístrato para dirigir la procesión desde Atenas. Tespis desarrolló el uso de máscaras para representar porque, como consecuencia del gran número de participantes, era imposible escuchar a todos y de esta manera podrían visualizar el sentimiento a través de las máscaras y empatizar con la escena.

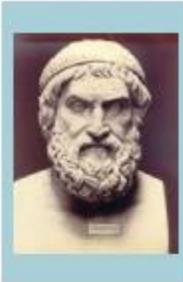
El coro fue compuesto por los narradores de la historia, que a través de la actuación, canto y baile informaban sobre los personajes. Fue el intermediario entre el actor y el público, y trajo los pensamientos y sentimientos en primer plano, así como la conclusión o mensaje/moraleja de la obra.

También podía haber Corifeo, un representante del coro que se comunicaba con el público durante el evento.

En una de estas procesiones, Tespis decidió innovar subiéndose a una "plataforma" llamada Thymele (altar) para responder al coro. Inmediatamente Tespis interpretó a Dionisio, pretendiendo que el espíritu había entrado en su cuerpo, y así se convirtió en la primera encarnación del coro. Como resultado surgieron varios diálogos. A Tespis se le considera como el iniciador de la tragedia como forma teatral, pues introdujo a un personaje o actor.

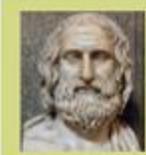
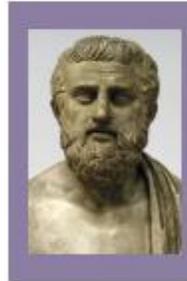
Los griegos ingeniaron la manera de colocar actores en niveles diferentes usando máquinas con las cuales los subían y bajaban, y así, los artistas lograban representar a los dioses de la tierra y del infierno. Cada una de las representaciones griegas se caracterizaron por la ausencia de las escenas violentas, pues consideraban de mal gusto exponer sangre, asesinatos y sacrificios. Entre los dramaturgos clásicos que cultivaron la tragedia destacan Sófocles, Esquilo y Eurípides.

El espacio en el que se realizaban estos rituales se llamaba Theatron (lugar para contemplar) y durante varios días el público permanecía observando el espectáculo.

Sófocles, poeta trágico de origen griego que nació alrededor del año 495 a.C. Hijo de un rico armero de nombre Sófilo, venció a Esquilo en un concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas dionisiacas. Fue un autor muy prolífico, pues se cuentan aproximadamente 123 tragedias en sus obras. *Edipo Rey* es una de sus más celebres tragedias. Se apoyó en máscaras y un vestuario diferente para que los actores se vieran más altos y flotantes. Durante la época de Sófocles se utilizaron como escenografía paneles pintados para detallar el lugar en el que se desarrollaba la obra.

Esquilo, nació en Grecia en el año 525 a.C. Es considerado el fundador de la tragedia griega, ya que, a partir de la lírica coral, introdujo un segundo actor en escena, llamado deuteragonista, que permitía la interlocución entre los personajes. Además, realizó innovaciones en la escenografía y la técnica teatral. Se dice que escribió aproximadamente 90 obras, aunque completas se conservan sólo siete. En muchas de sus obras se enfrentan fuerzas antagónicas que en ocasiones eran seres humanos y en otras tantas principios morales, religiosos o sociales.

Eurípides, poeta trágico que nació en Salamina Grecia en el año 480 a.C. Proveniente de una familia humilde. La primera obra con la que se presentó fue *Las peliades*. Sus obras reflejan la enseñanza de los sofistas, de los cuales fue discípulo; también resaltó la parte humana de los protagonistas.

Actividad de aprendizaje 1

Escribe dos oraciones significativas que representen y sintetizen las ideas principales sobre el origen del género dramático.

Después de Grecia, la obra dramática surge en Roma, donde los principales representantes fueron: Terencio, Séneca y Plauto. Posteriormente, durante el primer periodo de la Edad Media, el género dramático se extinguió, y fue olvidado por completo de las obras griegas. Alrededor de los siglos XI y XII, los europeos reinventan el teatro, surgieron comedias escritas en latín, que fueron representadas en monasterios, cortes y universidades, pues no se consideraba un teatro para el pueblo. Éste surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas representaciones escritas en lengua vulgar se hacían principalmente en las tres fiestas más importantes de la liturgia: Navidad, Epifanía (visita de los Reyes Magos) y Resurrección. La primera obra teatral escrita completamente en castellano fue el Auto de los Reyes Magos. Se conserva incompleta (142 versos), ya que falta la parte final, que debía mostrar la adoración de los reyes al niño Jesús. Esta representación fue escrita a fines del siglo XII o principios del XIII y como todas las de su tiempo es anónima.

En el Siglo de Oro español se representaban temas de la vida cotidiana, así como asuntos extraídos de la historia o de la mitología y se mezclaba lo trágico con lo cómico. Destacan algunos autores como Lope de Vega y su Fuenteovejuna; Tirso de Molina y El burlador de Sevilla; Pedro Calderón de la Barca y La vida es sueño.

En el siglo XVIII se creó un teatro en prosa de carácter didáctico, se retomaron aspectos, estructura y temáticas del teatro clásico griego. Una obra destacada de esta etapa es El sí de las niñas, del español Leandro Fernández de Moratín. Se trata de una comedia en prosa dividida en tres actos donde se criticaba que los padres arreglaran los matrimonios de sus hijos; tuvo gran aceptación entre el público.

En el siglo XIX se emplea de nuevo el verso y se representan las grandes pasiones y conflictos de los personajes: un ejemplo de esto es el drama romántico titulado Don Juan Tenorio de José Zorrilla. La característica principal del siglo XX es la gran variedad de estilos, tendencias, ideologías y corrientes teatrales. En ese momento aparecieron grandes figuras renovadoras tanto en la temática y dramaturgia, como en los aspectos técnicos y escénicos. Surgieron diferentes tipos de teatro: surrealista, de experimentación, de compromiso social, del absurdo, etc. Los países donde se presentaron con mayor auge fueron Inglaterra y España.

Actividad de aprendizaje 2

1. Relaciona las columnas escribiendo en el paréntesis la letra correspondiente.

a) Precursores de lo que ahora conocemos como teatro:	() Directores del coro
b) Dios del vino, a quien le agradecían las cosechas abundantes:	() El coro
c) Organizaban las procesiones:	() Tespis
d) Se empezaron a utilizar para enfatizar el sentimiento que querían expresar los actores:	() Dionisio
e) Son los que narraban la historia:	() Séneca
f) Fue el primer director de coro:	() los griegos
g) Dramaturgo romano:	() máscaras

1. Construye una línea de tiempo en la que se aprecie el origen y desarrollo de la tragedia. Considera que debe existir claridad en tus ideas y una adecuada organización de la información. Al final del bloque se te presenta la rúbrica que te permitirá conocer los criterios de evaluación de la línea de tiempo.

El teatro en las culturas americanas

El teatro se hace presente también en las culturas prehispánicas, con motivos religiosos y bélicos. El Rabinal Achí, que significa “Danza del Tambor” es una obra literaria de la cultura maya del siglo XV, la cual evidencia el conflicto entre los rinalab y los kiche, dos grupos sociales diferentes.

Los personajes principales de esta obra son dos príncipes: Rabinal Achí y Kiche Achí. Narra la historia del príncipe Kiche Achí, que es condenado a muerte por obligar al pago de tributos y destrucción en algunas poblaciones de los Rabinaleb. Antes de morir, se le concede bailar al ritmo del tambor con la princesa de Rabinal y disfrutar bebidas reales. Consta de cuatro actos y es representada cada año el 25 de enero en Rabinal, poblado cercano a la capital guatemalteca, pues se tiene la creencia de que los espíritus de los guerreros muertos se hacen presentes en la danza.

Fuente: Padial, A. (1991). Quiché Vinak: tragedia. Nueva versión española y estudio histórico literario del llamado Rabinal Achí. México: Fondo de Cultura Económica.

Elementos del texto dramático

El texto dramático es el documento escrito en el que se encuentran la historia e indicaciones que se deben realizar para llevar a cabo la representación. Entre sus elementos más representativos podemos mencionar:

La modalidad discursiva puede ser de los siguientes tipos:

- **Diálogo:** conversación entre dos o más personas, es la forma de expresión básica del teatro, ya sea en prosa o verso. El diálogo es la manera en la cual se transmite el mensaje teatral, es decir, con él se construye el mundo externo e interno de la ficción y de los personajes.
- **Monólogos:** forma discursiva en la cual el personaje está solo en el escenario, donde plantea dudas acerca de las decisiones o compromisos que tomará su debate interno. Es la expresión de pensamientos y sentimientos sin esperar respuesta. Recuerda acontecimientos y descubre el mundo interior del personaje.
- **Soliloquios:** forma discursiva en la que el personaje habla en voz alta, está solo y hace referencia al acontecer con presencia de un auditorio.
- **Aparte:** en algún momento un personaje, se aparta del resto o desvía su mirada, para hacer un comentario en voz alta destinado al público/lector, que no es oído por el resto de los personajes. Este recurso se denomina aparte. Mediante los apartes, los personajes realizan reflexiones en voz alta, hacen comentarios malintencionados o declaran un pensamiento que puede ser de utilidad para el desarrollo de la acción. La finalidad de los apartes es informar al público.

Las acotaciones son indicaciones del autor de la obra acerca del montaje, la actuación, el vestuario, los gestos y el comportamiento de los personajes, aparecen siempre entre paréntesis.

Dentro de este conjunto se organiza la estructura del mundo dramático, es decir, marca con medios estrictamente literarios las posibilidades de la representación física. En las acotaciones se especifican las condiciones

de enunciación que afectan al diálogo, por ejemplo, cuando se pide algo, se puede decir enojado, asustado, emocionado, triste, etc.

La historia o trama es lo que relata la obra. Cada texto se hace en función de la dramaticidad y la teatralidad de su época. La historia se presenta en forma segmentada, distribuida en actos y escenas que los personajes exponen durante el diálogo.

El teatro reúne una multitud de elementos heterogéneos no verbales como: escenografía, iluminación, música y vestuario, los cuales se convierten en el lenguaje teatral. En éste, la palabra es sólo uno de los elementos de idioma teatral que empapa al protagonista y al espectador en un mundo ficticio.

Finalmente, no se debe hablar de lenguaje en teatro sin antes mencionar su carácter apelativo que pretende llamar la atención del público, y se manifiesta en el diálogo de los personajes y la búsqueda de respuesta de otros. Esto se logra mediante la relación de seres que entran en conflicto y tratan de provocar una reacción.

El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Cuando se habla de espacio teatral nos referimos tanto al lugar ficcional como al lugar físico en que se lleva a cabo la obra. En las obras dramáticas, la información sobre los espacios en donde se desarrolla la acción, se indica mediante las acotaciones. El tiempo se clasifica en tres tipos:

- **Época:** etapa histórica en la que se sitúan los hechos.
- **Tiempo** de la historia u objetivo: es la duración de los hechos. El tiempo que transcurre en el mundo dramático se puede considerar desde dos puntos de vista: por un lado, el tiempo total en que se supone transcurrió el conflicto, y por el otro, se puede tomar en cuenta

únicamente el tiempo ficticio que transcurre desde que comienzan hasta que terminan los hechos contados en la obra.

- **Tiempo subjetivo:** es el tiempo que transcurre en la mente de los personajes a través de recuerdos, sueños o anticipaciones. Personaje proviene de la palabra persona, término de origen griego, πρόσωπον, que significa "máscara de actor", o "personaje teatral". Son cada una de las personas o seres, ya sean humanos, animales o de cualquier otra naturaleza, reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística. En varios espectáculos teatrales, puestas en escena y películas (con excepción de las animaciones), los personajes son protagonizados por actores, bailarines y cantantes. Para las animaciones y títeres existen actores vocales que le dan vida al personaje.

Tipos de personajes según su grado de importancia Dentro de la obra existen diferentes tipos de personajes:

- **Protagonista:** personaje más importante que representa al grupo.
- **Antagonista:** personaje que se opone a los fines del protagonista.
- **Personajes secundarios:** son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto, sino que se suman a una de las dos, dando su apoyo al protagonista o al antagonista.
- **Personajes colectivos:** tipo de personajes que, a pesar de ser una sola persona, representan a muchas otras; es como si fuera la encarnación de un grupo. Por ejemplo, un representante del pueblo o de los súbditos de un rey.
- **Personajes alegóricos:** constituyen la encarnación de cosas abstractas que no son personas. Evidentemente, son personajes simbólicos a los que se les dan las características de aquellas cosas a las que representan. Esto ocurre en aquellas obras donde participan como

personajes “La Primavera”, por ejemplo, o “La Muerte”, representada como una mujer vestida de negro.

Tipos de personajes según su modificación durante el desarrollo de la acción

- Estáticos: son invariables en sus rasgos, no evolucionan. Se comportan de una misma manera desde el comienzo hasta el término de la obra.
- Dinámicos o evolutivos: varían, experimentan cambios de manera conjunta con el desarrollo de la acción. Modifican su modo de ser.

Tipos de personajes según la complejidad de los rasgos que los constituyen

- Planos o lineales: presentan sólo un rasgo dominante y absorbente. Ejemplos: la bruja-mala, la princesa-buena.
- Relieve o redondos: presentan más de un rasgo caracterizador y su personalidad es polifacética, ya que son capaces de sorprender con un cambio o variación significativa

Actividad de aprendizaje 3 (Portafolio de evidencias)

Con la información anterior, elabora en tu cuaderno un mapa conceptual donde presentes los elementos del texto dramático. Recuerda que un mapa conceptual es la representación gráfica de tus conocimientos, articulando una red de conceptos y la relación que guardan entre sí. Esfuérzate en hacer tu mapa de manera concisa, simple y vistosa. Usa diferentes colores y destaca los elementos más importantes.

(Escenografía, se sugiere una habitación pintada de amarillo)

Novio: (Entrando) Madre.

Madre: ¿Qué?

Novio: Me voy.

Madre: ¿A dónde?

Novio: A la viña. (Va a salir).

Madre: Espera.

Novio: ¿Quieres algo?

Madre: Hijo, el almuerzo.

Novio: Déjalo. Comeré uvas. Dame la navaja.

Madre: ¿Para qué?

Novio: (Riendo) Para cortarlas.

Madre: (Entre dientes y buscándola) La navaja, la navaja... Malditas sean todas y el bribón que las inventó.

Novio: Vamos a otro asunto.

Madre: Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las azadas y los bieldos de la era.

Novio: Bueno.

Madre: Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, heredados...

Novio: (Bajando la cabeza) Calle usted.

Madre:...y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para ponerle una palma encima o un plato de sal gorda para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón.

Novio: ¿Está bueno ya?

Madre: Cien años que yo viviera no hablaría de otra cosa. Primero, tu padre, que me olía a clavel y lo disfruté tres años escasos. Luego, tu hermano. ¿Y es justo y puede ser que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre, que es un toro? No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo.

Novio: (Fuerte) ¿Vamos a acabar?

Madre: No. No vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano? Y luego, el presidio. ¿Qué es el presidio? ¡Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos!

Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo; dos hombres que eran dos geranios... Los matadores, en presidio, frescos, viendo los montes...

Novio: ¿Es que quiere usted que los mate?

Madre: No... Si hablo, es porque... ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no me gusta que lleves navaja. Es que.... que no quisiera que salieras al campo.

Novio: (Riendo) ¡Vamos!

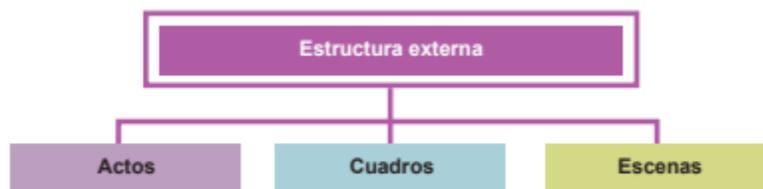
Madre: Que me gustaría que fueras una mujer. No te irías al arroyo ahora y bordaríamos las dos cenefas y perritos de lana. (Continúa.)

Fuente: García Lorca, F. (1996.) *Bodas de sangre*. España: Editorial Espasa Calpe.

Elemento	Ejemplo
Modalidad discursiva	
Personajes	
Acotaciones	
Espacio	
Tiempo	
Tema	

Estructura del texto dramático

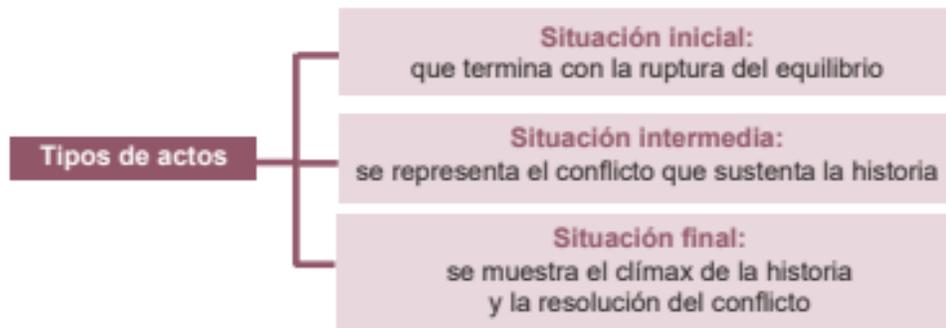
El texto dramático, además, contiene una estructura externa y otra interna. Revisemos de qué se trata cada una de ellas. Estructura externa Con base en la representación escénica, una historia se divide en:

A continuación estudiaremos cada uno de estos elementos.

Es cada una de las partes en que se encuentra dividida una obra dramática. En cuanto a su amplitud, es la parte de mayor extensión respecto al cuadro y la escena. Los actos están determinados por las acciones principales de los personajes y señalan cambios bruscos de tiempo y lugar. Se indican con la caída del telón, y en el caso del teatro griego antiguo, con la intervención del coro. En general, una obra puede

estar dividida en el número de actos que requiera la historia, sin embargo, la mayoría de las obras están compuestas de tres, cinco o uno solo. Por ejemplo, una obra de tres actos se conforma como en el siguiente esquema:

Por otra parte, en el teatro moderno se ha optado por dividir las obras en dos actos: de la situación inicial a la ruptura del equilibrio o a un primer clímax y de ahí al desenlace. El acto puede ser marcado por la salida de todos los personajes a escena o por un cambio importante en la historia, y esto quiere decir que los límites del acto dependen gradualmente de la estructura interna con la cual se maneja la historia.

Cuadro

El cuadro, por su parte, indica cambios de lugar mediante la variación de las luces que iluminan diversas partes del escenario (decorado). Por ser divisiones menores, pueden comprenderse dentro de los actos. Muestra una particularidad del problema y lo desenvuelve en un mismo lugar o con el desplazamiento de un personaje. El cuadro no se limita por las acciones sino por los espacios representados.

Escena

Unidades mínimas de construcción dramática que están marcadas por la entrada o salida de algún personaje. También se considera como escena a la parte del escenario en donde se representan las acciones, de ahí

que éstas puedan ser abiertas o cerradas dependiendo del tipo de espacio en el cual se lleve a cabo.

Escenas cerradas

Se desarrollan en un escenario cerrado, es como una caja que tiene una cara abierta (se le llama la cuarta pared). Es la más común y el público percibe la obra sólo al frente.

Escenas abiertas

Es aquella que se genera casi al aire libre, mientras el público la está rodeando en 180 grados. El ambiente y la profundidad le permiten al público sentirse parte de la obra misma.

Estructura interna

El esquema estructural de la obra dramática no es muy diferente del que conforma a la narrativa, pero cuenta con una terminología particular.

Al inicio de cualquier obra, lo primero será la presentación de los personajes, así como la relación que guardan entre ellos, ya que esto nos permite tener una perspectiva del orden de la obra. Una vez que se

dan a conocer los personajes sucede algo que rompe el equilibrio, es decir, un conflicto. De acuerdo con algunos autores, lo que sigue en la obra, es desarrollar una historia para recobrar este equilibrio o resolver el conflicto, y llegar a un desenlace.

Situación inicial

Por lo general son escenas cortas que aluden a los antecedentes de la obra. En estas escenas se dan a conocer los personajes y la situación donde se genera la obra.

Ruptura de equilibrio

También es llamada comienzo de la acción y se refiere al momento en que algo rompe con el equilibrio de la situación inicial, es una fuerza que aparece en conflicto. Esta lucha, que puede representarse de diversas formas, es la que mantiene la tensión dramática de la obra. Desarrollo En este momento de la obra cuando ya se estableció el conflicto, da inicio la lucha entre varias fuerzas para lograr la superioridad, generalmente entre el protagonista y el antagonista de la obra. Aquí se desarrolla una serie de obstáculos que el protagonista debe librar para alcanzar sus objetivos, que pueden ser muy variados, reconquistar a la persona amada, salvar su vida, liberar a su pueblo, luchar con sus miedos etc. La obra puede tener varias escenas donde se generan conflictos de distinto carácter que van creando tensión en el espectador o público. Aquí mismo, también se llega al clímax, que es el momento en que se presenta la máxima intensidad de la acción dramática, incluso puede ser un choque frontal del protagonista con el personaje antagonista. Podemos decir, que es el momento más emocionante de la obra.

Desenlace

Una vez que pasa el punto crítico o clímax, se desarrolla un nuevo orden de equilibrio. Es el momento en que culminan todas las acciones de los personajes y sobreviene el regreso al orden inicial. En este momento, el protagonista logra su objetivo y se presenta una solución, en ocasiones alegre y en otras de desgracia, dependiendo del género dramático de la obra.

Aprende más

Grandes obras del teatro en la historia

<i>Romeo y Julieta</i>	William Shakespeare	La dramática historia del amor prohibido entre jóvenes de familias rivales, Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Frente a las miles de adversidades que su amor les presenta, los jóvenes enfrentan las presiones de la rivalidad para finalmente ser derrotados por la desdicha.
<i>Hamlet</i>	William Shakespeare	Hamlet retrata la locura que deviene de la venganza, con una pizca de dolor, ira, traición, incesto y corrupción moral. Es una de las obras que más críticas ha generado desde que fue creada (1599-1601). Tiene un final trágico y lúgubre.
<i>Sueño de una noche de verano</i>	William Shakespeare	Comedia romántica y clásica de la literatura teatral mundial, que narra la historia de dos parejas de amantes sumidos en un mundo de fantasía, magia, sueños y comicidad.
<i>La Celestina</i>	Fernando de Rojas	Una de las obras más reconocidas del teatro español, donde se retrata un violento amor entre Calisto y Melibea, que es trastornado por las siniestras tramas de Celestina y los sirvientes de Calisto, Sempronio y Pármeno. Creada en 1499, este clásico sentó las bases de la novela y el teatro que hoy conocemos.
<i>Don Juan Tenorio</i>	José de Zorrilla	Un drama romántico de 1844 donde el protagonista logra el perdón divino y se salva del infierno gracias al amor que profesa por Doña Inés, lo que en versiones anteriores no ocurría.
<i>La vida es sueño</i>	Pedro Calderón de la Barca	La obra gira en torno a la libertad y las decisiones que cada uno toma. Se incorporan conceptos religiosos de diferentes credos y la influencia de la legendaria "Alegoría de la Caverna" de Platón —que ya revisaste en la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales— es amplia y explícita. El protagonista, Segismundo, vive en completa oscuridad en la cárcel de su mente y desconocimiento personal y alcanza la iluminación sólo al descubrirse y atesorarse a sí mismo.
<i>La casa de Bernarda Alba</i>	Federico García Lorca	Esta tragedia retrata la vida de luto de la viuda sexagenaria Bernarda Alba y los lazos con sus cinco hijas.

Modalidades de presentación Texto dramático y representación teatral

Después de lo que hemos aprendido en este bloque podemos recapitular las dos formas en que se puede presentar el género dramático: mediante la lectura del texto dramático y a través de la representación teatral. La obra dramática es el texto literario mismo, mientras que la obra teatral es la representación de ese texto en el escenario; en esta última, entran en juego elementos propios del mundo real, tales como iluminación, música, vestuario, escenografía y los mismos actores. La obra dramática cumple su esencia cuando se convierte en obra teatral.

Entre estas formas de presentación, es que la obra dramática es una creación a nivel mental, ya que reside en la imaginación de quien lee a medida que va avanzando en la lectura del texto. Por otra parte, la obra teatral, es una interpretación de lo que el autor o dramaturgo le da a la obra dramática. En el siguiente ejercicio especificaremos los rasgos distintivos de cada una.

Recapitulemos...

Escribe en el siguiente cuadro si las características corresponden al texto dramático o a la representación teatral, coméntalo con tus compañeros.

<ul style="list-style-type: none">• Está escrito por un dramaturgo.• Tiene parlamentos.• Pertenece al mundo literario.• Está destinado a un lector.• La representación es realizada por el lector en su imaginación.• Existen personajes.	<ul style="list-style-type: none">• Es el texto llevado a la práctica en una puesta en escena.• Requiere de un director teatral.• Es oral.• Está destinada a un público.• La representación se realiza sobre un escenario.• Existen actores.
--	---

Aprende más

Elementos que articulan la comunicación dramática

El proceso comunicativo que se genera en una obra teatral es directo y se manifiesta entre los emisores y receptores. El desarrollo en la comunicación es complejo, ya que en la puesta en escena intervienen un grupo de emisores: autor, director de escena junto con los actores, músicos, cantantes y muchos receptores (el público). Veamos los elementos:

- **Emisor:** es el que produce el acto de comunicación, el autor o dramaturgo.
- **Código:** conjunto de signos relacionados entre sí, como: expresión, vestuario, escenario, iluminación, entre otros que maneja el emisor y que son visuales y auditivos para el receptor.
- **El mensaje de la obra teatral:** resultado de la codificación, del portador de la información o conjunto de informaciones que se transmiten.
 - **Canal:** medio físico por el que se transmite el mensaje, es decir, el texto literario (escrito) se convierte en un texto hablado.
- **Receptor:** lector y espectador que decodifica y recibe el mensaje de la obra teatral.
- **Referente o contexto:** conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el mensaje y que deben ser conocidas tanto por el emisor como por el receptor, a fin de permitir y facilitar la comprensión y escenificación del mismo.

- **Contexto de producción:** todo lo que se debe tomar en cuenta para llevar a escena una obra, incluyendo aspectos administrativos, lugar, selección, tiempos, el público al que va dirigido, etc.
- **Contexto de recepción:** las experiencias de vida, edad, cultura, conocimientos del lector o público le permite dar una interpretación particular al texto.
- **Contexto social:** se refiere al entorno social, político y personal tanto de la historia como de la puesta en escena. El texto dramático tiene características que lo hacen especial y diferente a los demás géneros literarios. Debemos considerar que se trata de un proceso comunicativo en tres momentos:

Primer momento	Segundo momento	Tercer momento
El autor transmite un mensaje para ser captado por el lector o público.	La puesta en escena es realizada por el director para que el receptor reciba el mensaje del texto literario.	La transmisión del mensaje se genera dentro de la escena (un actor que se dirige a otro actor) pero el espectador, sin intervenir en el diálogo se convierte también en un receptor último.

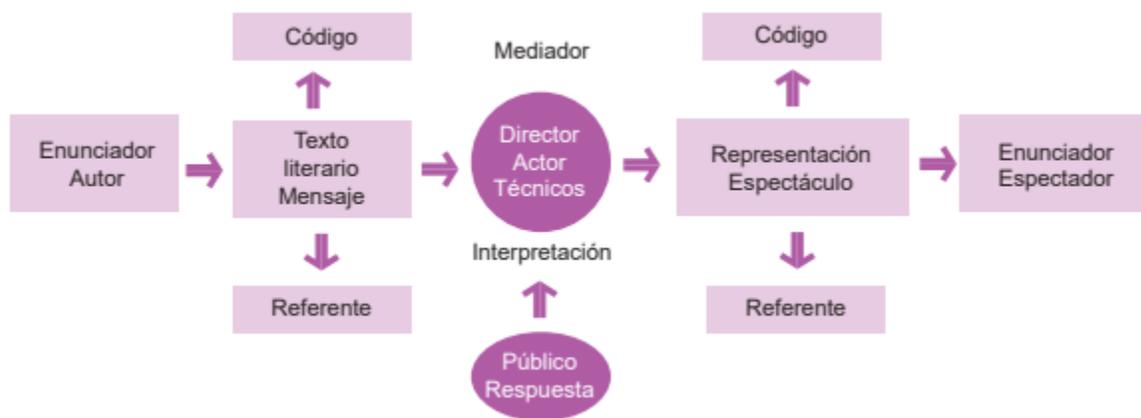
Es importante señalar que el director es el segundo creador de la obra, pues realiza la puesta en escena. Sin embargo, su interpretación no siempre coincide exactamente con la del autor. Por eso se dice, de muchas puestas en escena, que son una adaptación.

- **Receptor o enunciatario:** lector, espectador, destinatario. Sin público o receptor no hay teatro posible. Esto puede ser válido para cualquier producción literaria, pero en el caso del teatro, adquiere características especiales porque exige presencia física del destinatario.

El público se convierte en un elemento que participa de las responsabilidades de la puesta en escena por parte del director teatral.

- **Corriente literaria:** conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática, de acuerdo a las condiciones sociales de una determinada época. Algunas corrientes literarias han permanecido durante una o varias épocas

En el siguiente esquema puedes observar la función que desempeña cada uno de los elementos que articulan la comunicación dramática:

Subgéneros dramáticos

El género dramático se divide en tres subgéneros mayores:

Tragedia

Forma dramática en la que el héroe padece las consecuencias de una lucha, ya sea real o simbólica, en la que es vencido frente a su incapacidad para superar las fuerzas que lo **avasallan**: su destino. El estilo de la tragedia siempre es elevado y su desenlace **funesto**, fatal. Se caracteriza por el horror, la desgracia y la muerte. El protagonista suele ser el héroe, que representa un ideal de comportamiento humano. La tragedia sigue diciendo algo al hombre actual, que enfrenta la misma problemática que el de hace siglos.

Comedia

Del latín *comoedia*, del griego *komodia*, *komodos*-comediante. Esta forma teatral tiene la finalidad de divertir al espectador poniendo en escena los caprichos, extravagancias y debilidades humanas. Busca provocar la risa del espectador, emplea con frecuencia recursos humorísticos, así como el ingenio verbal. Se caracteriza porque regularmente tiene un desenlace festivo o placentero. Se le reconoce como el género cómico. La comedia actual sigue siendo un género que presenta una problemática sencilla de fácil solución, es decir, sin complicaciones.

Drama

Obra literaria mayor que pone en escena un conflicto serio, donde están en juego valores importantes como el amor, la honradez o la dignidad. A diferencia de la tragedia, sus protagonistas pueden ser de cualquier condición social y el conflicto se sitúa en la vida cotidiana. Representa situaciones en torno al hombre y los diversos problemas que enfrenta: soledad, odio, venganza, celos, muerte. En el desenlace, el protagonista obtiene un triunfo moral, aunque a costa de muchos sufrimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bibliografía

Garduño, E., & Leticia, P. (2015). *Literatura II*. México: Telebachillerato Comunitario.